

IGNITION 15

VICTOR ARROYO

PAULE GILBERT

MARIE-CLAUDE LEPIEZ

WAN YI LEUNG

KYLE ALDEN MARTENS

LAUREN PELC-MCARTHUR

KARA SKYLLING

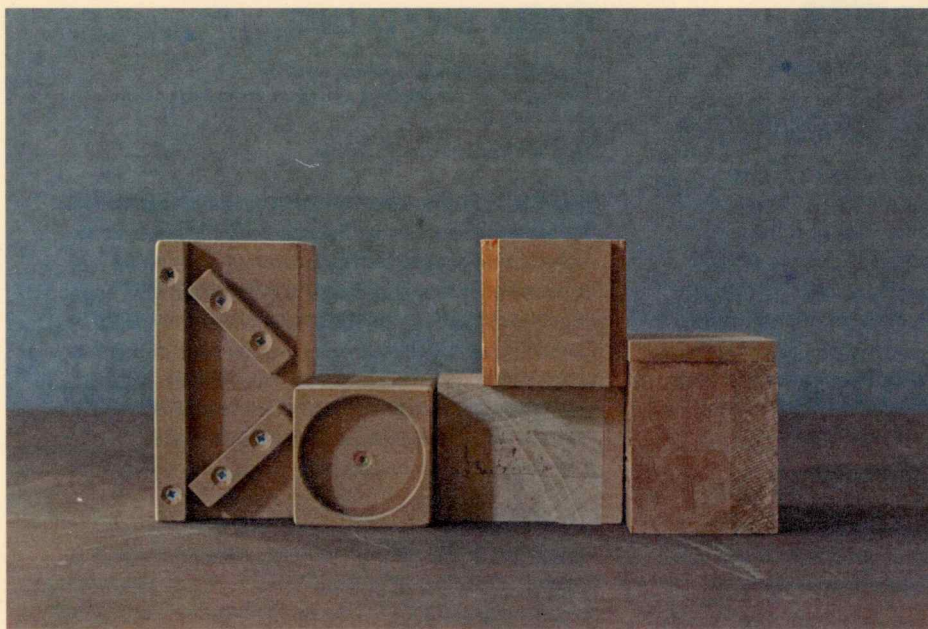
SANAZ SOHRABI

SWAPNAA TAMHANE

COMMISSAIRES : NICOLE BURISCH ET
MICHÈLE THÉRIAULT

24 AVRIL – 25 MAI 2019

Swapnaa Tamhane, *Blocks* (made by Achim Hirdes, Exhibition Technician at Städtisches Museum Abteiberg Mönchengladbach), 2015. Épreuves numériques à jet d'encre.
Avec l'aimable concours de l'artiste

PISTES DE RÉFLEXION

Pistes de réflexion s'adresse à tout public qui désire découvrir l'art contemporain et sa mise en exposition. Elles proposent de l'information brève et synthétique sur le concept de l'exposition, les artistes et les œuvres présentées à la Galerie. Pour la version intégrale de *Pistes de réflexion*, veuillez consulter notre site Web : <http://ellengallery.concordia.ca/pistes-de-reflexion/en-cours/>

IGNITION est une exposition annuelle mettant en valeur le travail d'étudiants terminant leur maîtrise en *Studio Arts* et au doctorat en *Humanities* à l'Université Concordia. Cette manifestation est une occasion pour une génération d'artistes en devenir de présenter des œuvres ambitieuses et interdisciplinaires dans le contexte professionnel d'une galerie au profil national et international. Ces étudiants travaillent en collaboration avec l'équipe de la Galerie afin de produire une exposition qui rassemble des œuvres qui ont une dimension critique, innovatrice et expérimentale menant à une réflexion sur les médias et les pratiques artistiques. **IGNITION** est d'intérêt pour tous les étudiants et leurs enseignants, la communauté artistique et le grand public.

Projets sélectionnés par Nicole Burisch et Michèle Thériault

Nicole Burisch est conservatrice adjointe de l'art contemporain au Musée des beaux-arts du Canada.

Barrer. Croiser. Circonscrire. À première vue, ces mots peuvent évoquer l'interdiction, l'interruption ou la restriction. Mais ils définissent aussi un ensemble de processus générateurs et de préoccupations partagés par les neuf artistes de **IGNITION 15**. À leur façon, ces artistes expriment diverses formes de sensibilité émanant du point de vue d'une étroite intimité, d'où on peut examiner la multitude de lignes esquissant et faisant s'entrecroiser une analyse de soi, des récits historiques et des environnements. Installant son œuvre derrière la vitrine principale de la Galerie, **Swapnaa Tamhane** étudie comment la présentation peut amplifier la valeur ou servir de lentille pour la recherche. Peignant sur un support fait de composé à joints greffé au mur, **Kara Skylling** ébauche des systèmes géométriques qui dialoguent avec l'architecture environnante. Il s'agit de peindre *tout contre* la galerie, si le mot *contre* est compris comme le fait d'être en contact physique étroit. *Soft Players* de **Kyle Alden Martens** documente un trio de personnages – possiblement les joueur.euse.s *soft* du titre – engagé.e.s dans un jeu silencieux qui s'apparente davantage à une interface qu'à une compétition. Résultant de contrats conclus en ligne avec des hommes, la vidéo de **Wan Yi Leung** interroge les limites de la négociation et de la collaboration, qu'elles soient publiques ou privées, et de l'économie de l'échange. Partant d'un acte iconoclaste mineur, **Marie-Claude Lepiez** réquisitionne une scène d'amitié victorienne et la conduit directement jusqu'à une solidarité queer punk. **Sanaz Sohrabi** a recours à l'anatomie comme méthode analytique afin d'étudier les images des corps en assemblée. Par le montage et le commentaire, elle effectue des incisions précises à travers les lignes historiques, laissant la politique du corps se révéler entre les cadres. La performance *in situ* de **Paule Gilbert** travaille avec l'espace imaginaire d'une grille projetée, alors qu'elle se glisse dans l'étroite marge entre le mur et la lumière pour improviser avec un ensemble d'objets sculpturaux. **Victor Arroyo** télescope les fantasmes de la gouvernance coloniale et de la dépossession des terres sous le regard constant d'une caméra de surveillance, accentuant sa duplicité potentielle de projeter la culpabilité autant que de la garder sous observation. Finalement, commentant la collection et la consommation rapides de l'art à travers les médias sociaux, **Lauren Pelc-McArthur** élabore les textures de ses peintures et les porte à une telle agitation physique et optique qu'elles doivent être vues en personne, car elle esquive toute capture facile par l'appareil photo.

VICTOR ARROYO

Portrait of a Nation, 2019
Vidéo, couleur, son, 22 min

Avec l'aimable concours de l'artiste

Appuis : El Colegio De Michoacan, Mexique; Mitacs, Canada; Conseil des arts du Canada; Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement Supérieur, Québec

Dans *Portrait of a Nation*, j'analyse les pastorales du peintre mexicain du xixe siècle José María Velasco en tant que dispositifs de surveillance et de violence coloniale. À l'aide d'une caméra de surveillance et travaillant en collaboration avec des participants de la communauté autochtone P'urhépecha au Mexique, je photographie et mets en scène de nouveau les paysages peints par Velasco, considérant l'enregistrement vidéo et le genre du paysage comme des technologies de violence agissant conjointement, dans le but de commenter la complexité politique de la géographie racialisée au Mexique.

- EXPLOREZ
- Les données et le colonialisme. Pensez à la quantité d'information visuelle nécessaire pour surveiller une scène comparativement à la quantité utilisée pour la reproduire.
 - Le son et l'environnement. Est-ce que les enregistrements effectués sur le terrain modifient votre vision des peintures et de leur nouvelle mise en scène ?

PAULE GILBERT

Sans titre, 2019
Performance le 24 avril avec objets de bois peint, fusain et papier

Sans titre, 2019
Animation image par image, 2 min 28 s
Avec l'aimable concours de l'artiste

Au cours de cette performance, j'œuvre aux confins de l'équilibre et de la vulnérabilité dans une suite de gestes improvisés et sincères, en dialogue avec des formes me servant à la fois d'appui, d'obstacle et d'enregistreur de l'action. Ce travail origine d'une réflexion autour de la grille, symbole occidental d'ordre et de raison, que j'ai voulu m'approprier pour la mettre au défi et la transformer. L'animation image par image de mes fils de papier en témoigne.

- EXPLOREZ
- Le corps comme instrument de dessin. Comment Gilbert utilise-t-elle la surface et la lumière pour travailler avec des formes de marquage visibles et intangibles ?
 - La grille. Voyez-vous la grille comme un outil esthétique ou pratique ? Comme une barrière ou un support ? La considérez-vous dans ses parties ou comme un tout ?

MARIE-CLAUDE LEPIEZ

I want to scream because no matter how much I scream, no one will listen, 2019
Socle, bois, acrylique, objets trouvés (roues en aluminium, chambre à air de vélo, ficelle de boucher, serre-joint, moteur, fils électriques, papier mâché, cheveux humain, porcelaine)
157,48 x 66,04 x 66,04 cm

Avec l'aimable concours de l'artiste

I want to scream because no matter how much I scream, no one will listen provient d'une citation de Sara Marcus, auteure du livre *Girls to the Front* retraçant l'histoire des Riot *Grrrls*. Cette sculpture rend hommage à ce mouvement punk queer féministe des années 90. Elle se veut une sorte de zine 3D prônant l'anticonsumérisme et l'émancipation des femmes.

- EXPLOREZ
- La révolte. Quelle force sous-tend la rébellion ?
 - L'émancipation. Pensez à l'action concrète de briser le moule. En quoi prépare-t-elle le terrain pour d'autres formes de représentation ?

WAN YI LEUNG

Action Follows, 2018
Vidéo, couleur, son, 7 min 12 s et léotard

Avec l'aimable concours de l'artiste

Mon projet *Action Follows* décrit les échanges entre la dynamique du pouvoir, la jeunesse, la sexualité, la moralité dans les relations humaines. J'ai rencontré Joe en ligne. Il a vingt-sept ans de plus que moi. La vidéo a été créée à l'occasion d'un contrat consensuel selon lequel je le battais trois fois par semaine pendant trois mois. Joe a exigé un éclairage tamisé pour cette vidéo parce qu'il ne voulait pas qu'on le reconnaisse, ni les lieux qu'il habite.

- EXPLOREZ
- Le contrôle et la vulnérabilité. Comment le contrôle est-il réparti entre les participants ? Comment la vulnérabilité est-elle mise à nu ou entretenue ?
 - Le public et le privé. Quel est le statut de cette vidéo dans la Galerie ? Accède-t-elle à un contexte artistique ou force-t-elle la Galerie à s'inclure dans le contrat original ?

KYLE ALDEN MARTENS

Soft Players, 2016
Installation avec céramiques, fibres floquées, corde, mousse, doublures de bottes
Vidéo, couleur, son, 10 min

Avec l'aimable concours de l'artiste

Cette œuvre porte sur les interactions numériques et physiques, l'accouplement, la solitude et la séduction. Influencés par les jeux vidéo et les jeux de table, les performeur.euse.s passent d'une personne, d'un.e joueur.euse ou d'un avatar à l'autre, à la recherche d'une interaction intime en respectant un ensemble de règles codées. Il y a un fort brouillage entre la malveillance et l'innocence, entre le jeu et la fonction.

- EXPLOREZ
- La douceur. Comment jouer *mollo* ?
 - Le but. Quel est l'objectif du jeu ? Comment les joueur.euse.s sont-ils.elles outillé.e.s pour la réception ?

LAUREN PELC-MCARTHUR

De gauche à droite

DuoSifter Snap, 2019
Acrylique et huile sur toile

Liquidation Strategy to Official Space, 2019
Acrylique et huile sur toile

Sprite Riot, 2019
Acrylique et huile sur toile

Think, Simpson, Think, 2019
Acrylique et huile sur toile

152,4 x 121,92 cm chacune

Avec l'aimable concours de l'artiste

Dans mes peintures récentes, la surcharge visuelle, les procédés de la science-fiction et les épaves psychédéliques sont tous relayés à travers l'esthétique de l'écran pour construire des espaces imaginaires à l'état de flux. Peuplés d'une imagerie cyclique et d'allusions à des formes humanoïdes, ces espaces constituent des terrains de jeu afin d'explorer le potentiel de création et d'annihilation au cœur de l'interconnectivité technologique et organique.

- EXPLOREZ
- L'interface. Comment Pelc-McArthur produit-elle une expérience numérique sur un support physique ?
 - Les organismes. Des formes végétales constituent un motif récurrent des peintures. Observez leurs différentes compositions. Quelles techniques les font apparaître organiques ou synthétiques ?

KARA SKYLLING

Wall Drawing (Parallel Planes), 2019
Tempéra à l'œuf sur composé à joints sur le mur de la galerie
152,4 x 23,62 cm

Avec l'aimable concours de l'artiste

Wall Drawing (Parallel Planes) apparaît directement au mur de la galerie sur une couche de composé à joints, reproduisant ainsi le plan du mur et se soumettant à sa structure environnante. En attirant l'attention sur l'espace négatif de la surface de l'œuvre, je cherche à guider l'attention du spectateur vers l'espace situé derrière la surface du mur qui fait face ainsi que derrière les murs environnants. La segmentation du dessin lui confère à la fois une existence individuelle et lui permet de participer à un système, à un réseau plus grand.

- EXPLOREZ
- La composition. Pensez aux décisions prises pour la ligne, le motif et la couleur. Quels types de rythmes sont ainsi créés ?
 - L'alternance. Comparez l'œuvre à l'environnement bâti. Quels éléments de l'architecture de la Galerie transparaissent dans ce dialogue ?

SANAZ SOHRABI

Notes on Seeing Double, 2018
Vidéo, couleur, son, 11 min 10 s

Avec l'aimable concours de l'artiste

Quelle est l'anatomie d'une révolution ? Des masses de corps partageant un désir collectif ? Dans l'essai visuel *Notes on Seeing Double*, je prends la figure de style «temsaał» (dans la langue farsi) comme point de départ afin de me pencher sur cette question. Au seuil de la vue et de la mémoire, l'œuvre dénoue les enchevêtrements qui existent entre des images préexistantes, le langage et la mémoire dans différents processus de visualisation.

- EXPLOREZ
- La traduction. Peut-on traduire une image dans une autre ? Comment traduire du langage en images et inversement ? Comment traduire des souvenirs en images et inversement ?
 - Le cadre. Étudiez les différentes manières d'encadrer les corps. En quoi l'utilisation d'un cadre est-elle politique ? Quelles réflexions en tirer sur les conditions de la fabrication d'image ?

SWAPNAA TAMHANE

BIBLIOTHEK, 2019

De gauche à droite

The table that didn't know its own future, 2018-2019
Pastel sec sur contre-plaqué, MDF
Dimensions variables

Supports for Unnecessary Ornamentation (made by Achim Hirdes, Exhibition Technician at Städtisches Museum Abteiberg Mönchengladbach), 2015
29 x 43,5 cm

Past, 1982 (Photographie de Ruth Kaiser. Avec l'aimable concours du Städtisches Museum Abteiberg, Mönchengladbach)
11,3 x 16 cm

Present past, 2013
11,43 x 14,45 cm

A Sigh of Relief, 2017
266,24 x 142,24 cm

Lexicon, 2018
60 x 86 cm

Épreuves numériques à jet d'encre

Avec l'aimable concours de l'artiste

L'installation *BIBLIOTHEK* comprend des gravures, un collage et un dessus de table recréés à travers ma mémoire physique, à partir de l'original de la bibliothèque du Museum Abteiberg, redessiné par Hans Hollein. Souvent je pense à cette table qui ne connaît pas son avenir : un jour, elle recevra la visite d'une femme issue de la diaspora sud-asiatique, ayant passé par le Canada, qui viendrait raconter une histoire au sujet des féminismes planétaires, ou elle serait occupée par un affreux ordinateur beige-gris. Le jour même de la fin de mon contrat au musée, la table est revenue à son ancienne nature – soulagée, elle a pu respirer.

- EXPLOREZ
- Le contre-récit. Comment le corps se remémore-t-il ? Comment avoir accès à cette mémoire ? Est-ce que le corps possède une mémoire à l'extérieur des récits dominants ?
 - La présentation. Comment le fait de voir l'installation derrière une vitrine et à l'extérieur de la Galerie influence-t-il votre compréhension de l'œuvre ? Est-on amené à voir les objets et les images comme des documents, des artefacts ou des objets utilitaires ?

Galerie Leonard & Bina Ellen

Université Concordia

1400 boul. de Maisonneuve Ouest, LB 165

Montréal (Québec) H3G 1M8

Métro Guy-Concordia

T 514.848.2424 #4750

ellengallery.concordia.ca

Conseil des Arts
du Canada

Canada Council
for the Arts

Traduction : André Lamarre

Préparé grâce à l'assistance de Hanss Lujan Torres (Stagiaire curatorial, 2019)

Produit avec l'appui du Frederick and Mary Kay Lowy Art Education Fund.